

LA INCIDENCIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

LA INCIDENCIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO Y SUS PRÁCTICAS EN LA
ELABORACIÓN DE OBRAS ARTÍSTICAS PLÁSTICAS CARENTES DE ESFUERZO,
TÉCNICA Y OFICIO

ANYELO LÓPEZ ARISTIZÁBAL

CESAR JEROME VALBUENA ROJAS
MAESTRO EN ARTES PLÁSTICAS
DIRECTOR DEL PROYECTO

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
LICENCIATURA EN ARTES PLÁSTICAS
FACULTAD DE EDUCACIÓN
BOGOTÁ, D.C.

2022

LA INCIDENCIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

LA INCIDENCIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO Y SUS PRÁCTICAS EN LA
ELABORACIÓN DE OBRAS ARTÍSTICAS PLÁSTICAS CARENTES DE ESFUERZO,
TÉCNICA Y OFICIO

ANYELO LÓPEZ ARISTIZÁBAL

CESAR JEROME VALBUENA ROJAS
MAESTRO EN ARTES PLÁSTICAS
DIRECTOR DEL PROYECTO

Trabajo presentado como requisito parcial para
optar al título de Licenciado en Artes Plásticas

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
LICENCIATURA EN ARTES PLÁSTICAS
FACULTAD DE EDUCACIÓN
BOGOTÁ, D.C.

2022

HOJA DE ACEPTACIÓN

Firma de aceptación de los jurados

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	6
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	7
1.1. CONTEXTO DEL PROBLEMA.....	7
1.2. PREGUNTA PROBLEMA.....	9
2. JUSTIFICACIÓN	10
3. OBJETIVOS.....	11
3.1. GENERAL.....	11
3.2. ESPECÍFICOS.....	11
4. MARCO REFERENCIAL	12
4.1. Referentes teóricos.....	12
4.2. Referentes estéticos.....	13
5. DISEÑO METODOLÓGICO.....	19
5.1. APLICACIÓN METODOLÓGICA.....	21
5.1.1. Cronograma de actividades.....	22
5.1.2. Trabajos de semillero.....	24
6. RESULTADOS.....	30
7. CONCLUSIONES.....	32
8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	35
9. ANEXOS.....	36

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. La fuente.....	14
Figura 2. Latas de sopa Campbell's.....	16
Figura 3. Comedian.....	16
Figura 4. Ballon Dog.....	17
Figura 5. Drama.....	22
Figura 6. Empaque.....	22

LA INCIDENCIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

Figura 7. <i>Origen</i>	22
Figura 8. <i>Desinflado</i>	22
Figura 9. <i>Deshecho de Warhol</i>	23
Figura 10. <i>Deshecho de Duchamp</i>	23
Figura 11. <i>Deshecho de Cattelan</i>	23
Figura 12. <i>Deshecho de Koons</i>	23
Figura 13. <i>Drama</i>	24
Figura 14. <i>Empaque</i>	25
Figura 15. <i>Origen</i>	26
Figura 16. <i>Desinflado</i>	27
Figura 17. <i>Deshecho de Warhol</i>	28
Figura 18. <i>Deshecho de Duchamp</i>	28
Figura 19. <i>Deshecho de Cattelan</i>	28
Figura 20. <i>Deshecho de Koons</i>	28
Figura 21. <i>Exposición en Casa Museo Antonio Nariño en Villa de Leyva</i>	30
Figura 22. <i>CRAI - Biblioteca Universidad Santo Tomas en Bogotá</i>	31
Figura 23. <i>Observador en la Exposición Simbiótica</i>	31
Figura 24. <i>Bocetos obra "Drama"</i>	36
Figura 25. <i>Boceto obra "Empaque"</i>	36
Figura 26. <i>Boceto obra "Desinflado"</i>	37

LISTA DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1. Obras de la Serie "DECADENCIA"	21

INTRODUCCIÓN

Las artes plásticas son consideradas manifestaciones del ser humano que se desarrollan gracias al ingenio y a la creatividad que tienen como resultado piezas diseñadas en distintos materiales físicos o tangibles, estas representaciones contienen un valor profundo desde el punto de vista expresivo, intelectual, social, cultural, político o económico y es visto como un reflejo de la sociedad y de la historia. El arte es el resultado de la sensibilidad humana, la inteligencia y la representación del mundo y sus vivencias. Para Aristóteles el arte es un proceso consciente y es la mimesis del lenguaje, mientras que para Platón es la imitación de la naturaleza. Estos dos autores coinciden en que el artista es capaz de elaborar obras que no pueden ser desarrolladas por el hábitat.

Crear es en definitiva la manera de expresar visualmente emociones, pensamientos y sentimientos que transitan del cerebro al mundo exterior. Es por esto que genios de la pintura como Leonardo Da Vinci, Michelangelo, Claude Monet, Vincent van Gogh, Picasso, Salvador Dalí, Enrique Grau, Manzur o Fernando Botero, por nombrar tan solo algunos de la historia del mundo y de Colombia son ejemplo de cómo desvistieron su alma en un trazo o una pincelada para recordarle al universo que el ser humano está lleno de virtudes y talentos.

Precisamente el interés de este proyecto es el reconocimiento de las capacidades artísticas que algunos seres humanos poseen, lo que se denomina como aptitudes creativas o habilidades estéticas, pero sobre todo cómo a través del tiempo el arte ha ido transformándose en concepto y forma para reconocerse de manera diferente y mirarse desde otro punto de vista, las ideas han tomado mayor importancia y supremacía sobre el talento. Asimismo, la atención de este proyecto se centra en una propuesta de exploración a la indagación del proceso creativo y sus prácticas.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. CONTEXTO DEL PROBLEMA

Cuando se habla de producción plástica se está refiriendo a la elaboración de obras en diversas técnicas en donde se utiliza materia prima que es susceptible de transformación y que es concebida de acuerdo al momento histórico, considerando que el arte es la respuesta a lo que sucede en el entorno y en el momento. Sin embargo, en ocasiones se ha convertido en ideas recurrentes y que se generan por moda o época. Se puede recordar por ejemplo que el Impresionismo se evidenció casi por una década y el Fauvismo duró aproximadamente dos años, mientras algunas corrientes artísticas no tuvieron mayor perdurabilidad. Inclusive llegaron a durar cinco meses; de hecho se conocen más de quinientos manifiestos artísticos y en algunos casos son similares entre ellos. Es evidente que la intención de estos periodos no era el desarrollo de un lenguaje estético, sino pasar a la historia con la creación de un movimiento. Para algunos autores, esto claramente afecta lo que hoy se denomina como arte contemporáneo, el cual si ha logrado perdurar y quedarse con la plena convicción de que cualquier propuesta ocurrente está enfocada en una oferta de arte actual siempre y cuando guste a curadores y a expertos, quienes son capaces de defender y argumentar cualquier cosa, donde comúnmente se premia al mediocre y se frustra al talentoso.

Este concepto, ciertamente es la respuesta a lo que hoy se encuentra en el mercado, y muestra de ello es lo que Lesper, A. (2015) resalta:

El arte contemporáneo permite como ningún otro género una oportunidad excepcional para el curador: que sus ideas sean más importantes que el artista, la obra misma y por consiguiente que el arte. Es una relación perfecta: los curadores son incontinentes retóricos, tienen una necesidad visceral de generar los textos más inverosímiles para las obras. (p. 29).

LA INCIDENCIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

Claramente se evidencia la importancia de justificar lo injustificable como propósito primordial del arte actual, dar predominio al texto curatorial de una pieza sobre la misma obra generando un valor comercial excesivo y que supera precios de trabajos llenos de talento y esfuerzo.

Precisamente el oficio del arte, es un elemento que se da gracias a la persistencia, el trabajo y a miles de ejercicios fallidos que dan como resultado la evolución y la maestría. El arte no es más que un área que revela la virtuosidad y la labor de su creador que está estrechamente ligado al entusiasmo por su creación, a la paciencia y al estudio minucioso de la técnica.

En razón a esto, el pintor francés Jean Auguste Dominique Ingres en su época resaltó la importancia de regirse a los cánones estéticos para la producción y dejó miles de escritos acerca de su inconformismo por lo que producían algunos de sus colegas. En palabras suyas, traducidas y compiladas en el libro *Perpetuar la Belleza* de Henri Delaborde (2015) escribió: “Permitir eximirse del estudio de los antiguos y de los clásicos es tontería o pereza. Sí, el arte anticlásico, sí que es arte, no es más que un arte de perezosos” (p. 14). Estos párrafos que él dejó escritos no son más que una premonición a lo que se vive a partir de las primeras propuestas vacías que surgieron al inicio del siglo XX cuando Marcel Duchamp exhibió un simple urinal de porcelana en 1917 en New York con el título “Fuente”.

En consecuencia, la presente investigación parte de la inquietud de cómo se han visualizado las artes a partir del siglo XX y cómo la relación del artista con el mercado ha cambiado significativamente. Uno de los problemas de la decadencia del arte es el excesivo consumismo de las grandes elites unido a la ignorancia y a la construcción de mercados artificiales que permiten la creación de poderosos coleccionistas millonarios que buscan gastar su dinero en piezas de artistas de renombre actuales que lo único que ofrecen son largos textos para poder legitimar cierta pieza.

LA INCIDENCIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

Esta problemática se hace sumamente interesante cuando en las galerías de arte y espacios expositivos el espectador se encuentra frente a una obra que no le produce absolutamente nada, que tampoco entiende y que le hace rondar en su mente la idea de que eso lo puede realizar él también y sin mayor esfuerzo.

Conforme a dicha problemática, se reconoce que la línea de investigación adoptada es el de Prácticas Artísticas. Esta línea de investigación permite que el estudiante a través de procesos creativos de producción y bajo una investigación propia pueda generar propuestas artísticas enfocadas a su proyecto personal que den respuesta a sus inquietudes investigativas.

1.2. PREGUNTA PROBLEMA

Por las razones mencionadas anteriormente, se pretende dar respuesta a la siguiente pregunta articuladora: ¿De qué manera se puede generar una reflexión sobre la importancia de la técnica y el oficio en el ejercicio artístico de producción, teniendo en cuenta el modo de interpretar y concebir el arte contemporáneo en la actualidad?

2. JUSTIFICACIÓN

Esta investigación desarrolla una propuesta que genera reflexión frente a la actual discusión mediante la práctica artística dando importancia en el desarrollo de la técnica y el oficio, elemento vital para la comprensión de temas relacionados con el arte contemporáneo y sus prácticas. Se pretende reconocer la responsabilidad de los diversos discursos contemporáneos en la creación de obras con propuestas facilistas y de producción rápida; elementos que se han implementado a través de la historia trascendiendo a la educación y dando superioridad al concepto sobre la labor artística.

Para la Licenciatura en Artes Plásticas es importante reconocer aspectos, artistas, tendencias y conceptos que se han ido configurando en la historia en torno a la investigación y reflexión. En este proyecto precisamente se quiere comprender elementos vitales que se han implementado a partir del siglo XX y que han generado influencias de conceptos que se visualizan por encima del trabajo técnico.

Según Lesper en su libro “El fraude del arte contemporáneo” (2015), el arte ha sufrido importantes transformaciones en la historia, tal es el punto que lo que se concebía como arte en la época del Renacimiento es visto de manera diferente en esta era. Esta situación ha generado diversas etapas y movimientos que han desarrollado corrientes alternas de expresiones artísticas diversas en donde infinidad de creadores han optado por recurrir a caminos facilistas de producción estética, dando paso a la ocurrencia y a la improvisación como eje motor de la fabricación de obras.

3. OBJETIVOS

3.1. GENERAL

Reflexionar acerca de la importancia de la técnica y el oficio en la elaboración de piezas de arte contemporáneo a través del ejercicio artístico y de producción.

3.2. ESPECÍFICOS

- Identificar algunas de las diferentes causales e incidentes en la elaboración de obras de arte contemporáneo.
- Reconocer conceptos y teorías aplicadas a la reflexión de la producción artística.
- Diseñar una propuesta artística sobre la importancia de la técnica y el oficio en el quehacer artístico.

4. MARCO REFERENCIAL

4.1. Referentes teóricos

Los diversos referentes teóricos que aportan a esta investigación son autores con posiciones críticas con respecto al arte contemporáneo y al desarrollo de sus prácticas. Uno de los autores más destacados en esta exploración es el filósofo alemán Friedrich Hegel. El texto que se toma en consideración es “Las lecciones de estética” escritas entre 1832 y 1845, pero será revisada la traducción al castellano de la edición Suhrkamp realizada en 1970. En esta, Hegel reconoce la funcionalidad del arte como elemento primordial para resaltar la belleza de la naturaleza, juzgando su función en contenidos que no son propios de algunos creadores. Es así como en su tratado refuta:

Sin entrar en la verdad de todo esto, lo cierto es que el arte ya no otorga aquella satisfacción de las necesidades espirituales que tiempos y pueblos anteriores buscaron y sólo encontraron en él, una satisfacción que por lo menos la religión unía íntimamente con el arte. Los bellos días del arte griego, lo mismo que la época áurea del tardío medievo, pertenecen ya al pasado. (p. 12).

Por otro lado, la crítica de arte mexicana Avelina Lesper, sostiene:

Estamos en un momento culminante en la historia del arte. Hoy en día, lo que antes denominábamos con esa palabra se transformó en una ideología, en una ortodoxia tan cerrada que no le permite a sus críticos ninguna posibilidad de verificación. (2015. p. 13).

Para Lesper, en la actualidad este propósito ya no impera, ahora lo realmente importante es el discurso y la hegemonía del curador sobre la obra, la creación de piezas que contienen una limitada factura y que recurrentemente se repite una y otra vez el mismo tema entre los artistas.

Otro crítico de arte de la actualidad, es el artista español Antonio García Villarán (2019), quien en su discurso resalta que a partir del siglo XX muchos artistas se han dedicado a la realización de obras vacías donde el concepto se premia por encima del trabajo artístico. En su texto “*El arte de no tener talento*” del 2019, presenta un término poco común y que ha ido tomando cada vez más

LA INCIDENCIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

fuerza, la palabra “Hamparte” la cual le da como significado que es todo aquello que ha sido realizado sin mayor esfuerzo. Estos son sus puntos:

1. Si uno o varios objetos fabricados en serie y que además están a la venta en el mercado común son presentados como obra de arte, es hamparte.
2. Si la obra reside simplemente en la elección de un objeto que es convertido mágicamente en obra de arte por el hecho de colocarlo en un espacio expositivo cualquiera, es Hamparte.
3. Si no es necesario tener talento para realizar una obra como la que se muestra, si está llena de lugares comunes e ideas manidas, es Hamparte.
4. Si el único valor que tiene la obra está sustentado fundamental por un concienzudo texto teórico/filosófico/político que no se encuentra su reflejo real en la obra, es Hamparte.
5. La fantástica y mágica atribución de valores inexistentes a objetos que son comercializados en el mercado del arte con precios exorbitantes es Hamparte.
6. Un artista nunca se gana el derecho de ser artista. Tiene que demostrarlo continuamente. Aunque haya hecho una gran obra de arte, esto no significa que todo lo que haga sea arte. Todo lo que se cree bajo este término es Hamparte.
7. En definitiva, el arte de no tener talento es Hamparte. (p. 19).

En concreto para Villarán, el arte es consecuencia de la inteligencia humana y puede ser realizada por cualquier persona. El problema realmente radica en la sobrevaloración y en querer colocar precios exageradamente altos a obras que no lo cuestan.

4.2. Referentes estéticos

En el presente proyecto se toman como referentes a algunos artistas a partir del siglo XX ya que en este periodo se evidencia notablemente la presente problemática. Estos artistas son:

- **Henri Robert Marcel Duchamp:** Considerado el artista más influyente del siglo XX. Nació en Francia en 1887 y fue quien le dio importancia al objeto cotidiano convirtiéndolo en obra de arte (*Ready Made*).

Figura 1

La fuente

Ficha técnica de la obra:

Título: Dimensiones: 61 cms x 36 cms x48 cms

Medios: Cerámica

Año: 1917

Se toma como referencia la obra “*La fuente*” gracias a la importancia que generó esta pieza en el arte contemporáneo. A continuación se expone su historia:

En 1917 en New York, la sociedad anónima de artistas independientes organizó una exposición donde todas las obras enviadas serían exhibidas en un gran espacio, allí se presentó un urinal en cerámica blanco empacado con un nombre de remitente R. Mutt. El comité rechazó la obra a lo que Duchamp se opuso, quien también era parte de la asociación, tomó la decisión de llevarla al taller de fotografía de Alfred Stieglitz. Luego se conoció que la presentación de esta pieza había sido una idea propia, demostrando que la estética era lo de menos, su fin era solo generar controversia e impacto, tanto es así, que en palabras suyas mencionó: «Les arrojé a la cabeza un urinario como provocación y ahora resulta que admiran su belleza estética...».

LA INCIDENCIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

Así fue como se creó la primera obra de arte conceptual en el mundo abriendo una inmensa puerta en donde impera más la concepción que la realización; acontecimientos que calaron socialmente alimentando un mercado de manera rápida, ágil e ingeniosa, pues la velocidad en la creación permite buen flujo de dinero.

- **Andy Warhol:** Artista y director de cine nacido en Pensilvania Estados Unidos en 1928. Es uno de los mayores representantes del arte pop y quien encontró la manera de producir en masa surtiendo el mercado con variadas obras de arte producidas de manera mecánica y ágil.

Figura 2

Latas de sopa Campbell's

Ficha técnica de la obra:

Dimensiones: 51cm x 41 cms (32 piezas)

Medios : Lona, Pintura polimérica sintética

LA INCIDENCIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

Año : 1962

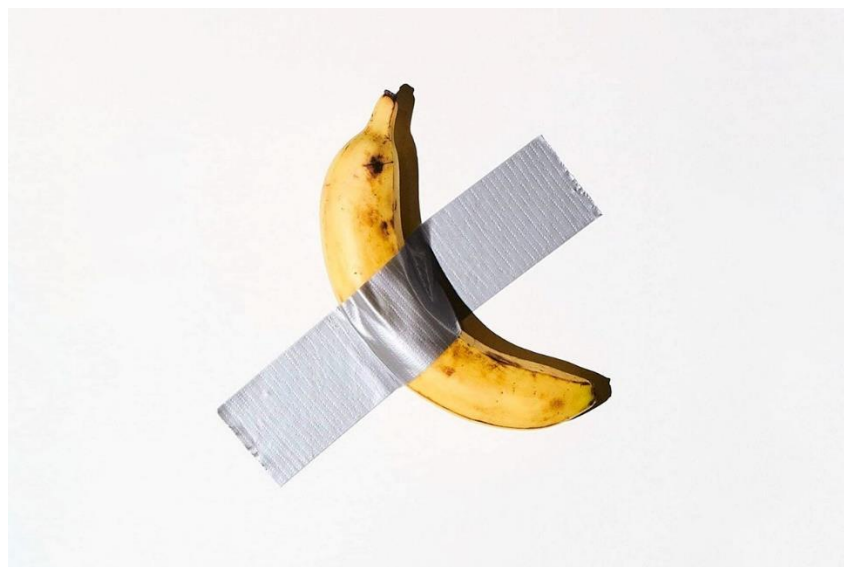
Andy Warhol fue un artista polifacético y publicista innato, amante de las grandes estrellas de Hollywood y de la música. Se ingenió la manera de crear un negocio demasiado rentable a través del arte, creó “The Factory”, un estudio ubicado en la ciudad de New York, donde sus ayudantes hacían serigrafías y litografías en cantidad bajo su dirección, además este espacio fue famoso por sus desbordantes fiestas en la década de los sesenta.

En la obra de Warhol es recurrente encontrar personajes y objetos de consumo, era fanático de la Coca-Cola y de la sopa Campbell's que consumía casi a diario al igual que su madre Julia Warhola, quizás, la idea de pintar la pieza la obtuvo al ver un arrume de estas latas en la basura o de su progenitora quien en ocasiones convertía este recipiente en floreros.

- **Maurizio Cattelan:** Artista, nació en Padua, Italia en 1960. Conocido por sus esculturas y pinturas hiperrealistas. Se le etiqueta como bromista por sus obras satíricas y conceptuales.

Figura 3

Comedian

Ficha técnica:

LA INCIDENCIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

Medios: Plátano y cinta

Año: 2019

Maurizio Cattelan es un artista muy popular debido a la realización de obras de gran controversia, sus piezas generan un impacto importante en el espectador. Realiza un uso provocativo de materiales y objetos, incluso de animales, los cuales diseca y los coloca en la escena expositiva, algunos de sus críticos lo han tildado de estafador y ladrón por hacer uso de elementos tan sensibles para la producción plástica, a lo que el mismo Cattelan se ríe, pues el mismo se hace llamar bromista del arte.

La pieza que se toma en cuenta de este artista es una obra exhibida en Art Basel Miami Beach llamada “Comedian” expuesta en 2019. Es un simple plátano adherido a la pared con cinta adhesiva y que logró venderse en ciento veinte mil dólares, el cual consistía en entregar al comprador un certificado de autenticidad y un documento de instrucciones para que este pudiese exhibir en su propiedad.

- **Jeff Koons:** Artista, nació en Pensilvania, Estados Unidos en 1955. Reconocido por sus esculturas de objetos cotidianos con globos producidos en acero inoxidable.

Figura 4

Ballon Dog

Ficha Técnica:

Dimensiones: 307,3 x 363,2 x 114,3 cm

Medios: Acero inoxidable (5 versiones)

1994-2000

Jeff Koons es un artista conceptual que empezó a ser reconocido en la década de los ochenta cuando creó un taller de producción artística con treinta ayudantes similar al de Warhol, es un empresario con una visión amplia capitalista que supo publicitar su obra invirtiendo cuantiosas sumas de dinero por medio de diversas agencias de publicidad.

El trabajo de Koons consiste en utilizar objetos cotidianos y de valor mínimo para exhibirlos en galerías y centros expositivos, también hace uso de chicas pin-up y figuras inflables típicas de la clase media. La pieza “Ballon Dog” es uno de sus trabajos más famosos, es un perrito de globo. En este caso el artista lo utilizó para realizar replicas gigantescas en acero inoxidable de aproximadamente doce pies de altura. Una de estas esculturas alcanzó los 43.400.000 € en una subasta de Christie's en New York.

5. DISEÑO METODOLÓGICO

La metodología utilizada será la investigación-creación, término que se ha venido utilizando dentro de los diversos procesos artísticos planteados a nivel universitario dentro del área de las artes plásticas. Para Tamayo (2014), se entiende a la investigación como proceso científico que permite obtener información significativa para poder ser aplicada al conocimiento. Por otro lado, para Saganogo (2012), la creación es dar origen a algo gracias al pensamiento y trabajo del ser humano en un propósito específico. De esta manera se puede deducir que este tipo de exploración permite el desarrollo de propuestas enfocadas hacia la producción plástica con una intención netamente soportada mediante el estudio y la indagación de autores y procesos desarrollados con fines estéticos para la reflexión y la comprensión.

Daza (2019), resalta que la investigación-creación no es considerada un método investigativo por la comunidad científica, sin embargo es capaz de generar debate y consolida una colectividad académica que se soporta a través de la producción y sus creadores. De esta manera es que se ha ido asumiendo como un método investigativo propio del área y que se sustenta como un procedimiento generador de conocimiento.

Este proceso creador que se genera a partir de la indagación, recurre a conceptos teóricos a través de la búsqueda de autores y conceptos relacionados que puedan concebir ideas concretas y llevar a la producción a sustentos intelectuales. Los temas que a juicio del investigador-creador asume, corresponde precisamente a su interés de respaldar la fabricación de piezas que incumbe a un concepto determinado y que lleva la teoría hasta la práctica, fundando una reflexión que visiblemente dará discernimiento.

LA INCIDENCIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

La comunicación de ideas es propia del descubrir creativo que empuja a diversas rutas de prácticas fundamentadas en el “hacer”, dando paso a búsquedas en la intervención de materiales, que permiten significar imágenes preconcebidas convirtiéndose en formas sensibles del sujeto creador-investigador que parten de la técnica desarrollada.

Para la aplicación de esta metodología, se parte fundamentalmente en los conceptos establecidos por el arte contemporáneo y sus diversas prácticas, donde el uso de las retóricas establecen el significado de lo que vende la industria actual. Tomar piezas claves de los artistas más influyentes que se visualizan a partir del siglo XX, es parte de este proceso de investigación y que se aplica a la producción de piezas que puedan generar reflexión en torno a la problemática planteada y que se toman como apropiación en este proceso. Para López (2019), “La apropiación constituye la transformación de una obra originaria en la cual se toman sus elementos característicos y se descontextualizan ubicándolos en otro escenario” (p.2). Así mismo Fontcuberta (2018) menciona:

Se trata de una acción en la que, para el pensamiento artístico, no es tan importante en manos de quién está la imagen, sino a qué contexto ha quedado desplazada y qué nuevo sentido ha adquirido como consecuencia de ese desplazamiento. (p.20)

Gombrich (2010), expresa que concebir la apropiación dentro de una evolución lógica es precisamente darle paso a la hibridación o metamorfosis de un concepto que permite la generación de nuevas ideas y conceptos. Teniendo en cuenta esto, la mutación de una pieza ya desarrollada se convierte inherentemente en una percepción diferente que dará nuevas lecturas, permitiendo una reflexión espontánea de la obra, del artista y del momento, elementos cruciales de esta investigación.

5.1. APLICACIÓN METODOLÓGICA

5.1.1. Cronograma de actividades

Las obras realizadas son el resultado de un proceso de trabajo en el semillero de investigación liderado por el maestro Jerome Valbuena y que ha tenido las siguientes exhibiciones:

1ra exposición:

Lugar: Casa Museo Antonio Nariño y Álvarez de Villa de Leyva

Fecha: Diciembre 9 de 2021 al 1 de febrero de 2022

2da exposición:

Lugar: CRAI Biblioteca Universidad Santo Tomas. Bogotá

Fecha: Marzo 30 a abril 22 de 2022

3ra exposición:

Lugar: Lugar: CRAI Biblioteca Universidad Santo Tomas. Bogotá

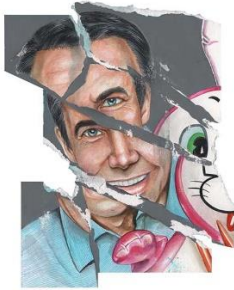
Fecha: Febrero 17 al 13 de marzo de 2023

LA INCIDENCIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

Tabla 1. Obras de la Serie "DECADENCIA"

TÍTULO DE PROYECTO	AÑO	DURACIÓN	IMAGEN
DRAMA	2020	MARZO-JUNIO	Figura 1. <i>Drama</i>
EMPAQUE	2021	MARZO-JUNIO	Figura 6. <i>Empaque</i>
ORIGEN	2022	AGOSTO	Figura 7. <i>Origen</i>
DESINFLADA	2022	AGOSTO-NOVIEMBRE	Figura 8. <i>Desinflado</i>

LA INCIDENCIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

DES-HECHO DE WARHOL	2022	AGOSTO	Figura 9. <i>Deshecho de Warhol</i>
DES-HECHO DE DUCHAMP	2022	SEPTIEMBRE	Figura 10. <i>Deshecho de Duchamp</i>
DES-HECHO DE CATTELAN	2022	OCTUBRE	Figura 11. <i>Deshecho de Cattelan</i>
DES-HECHO DE KOONS	2022	NOVIEMBRE	Figura 12. <i>Deshecho de Koons</i>

5.1.2. Trabajos de semillero

Para este proceso se recurrió indudablemente a la apropiación como ejercicio reflexivo. Las piezas desarrolladas buscan realizar una fuerte crítica al arte contemporáneo donde la descomposición, la destrucción y la decadencia son los temas recurrentes y que permiten generar una introspección al significado actual del arte. La técnica trabajada para el desarrollo de las piezas es pintura en óleo sobre lienzo por ser la más importante a través de la historia y que se reconoce como uno de los grandes oficios de ser artista, elemento importante de este proyecto, también se recurre al ejercicio de dibujo de retratos de los artistas referenciados por medio de la acuarela. Esta serie de trabajo investigativo y de producción tienen como título “Decadencia”.

Figura 13.

Drama

Drama es una obra que se compone de 9 piezas en total, cada una de 35 cms y hace referencia al trabajo del italiano Maurizio Cattelan, el título “*Drama*” se da precisamente porque este es la

LA INCIDENCIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

antítesis de la comedia en el teatro. El proceso de descomposición es la evidencia de lo que lo sucede actualmente con el arte contemporáneo en la creación de estéticas vacías.

Figura 14.

Empaque

Empaque es una obra de dimensiones 100 x 100 cms que se genera a partir de la obra de Andy Warhol en un contexto de descomposición, de impureza alimenticia dada a su vez por alimentos que al enlatarse contienen gran cantidad de conservantes que al contacto con el aire se degradan en sustancias tóxicas no consumibles ni reutilizables, como la mayoría de los desechos de los productos que acostumbra ofrecer el capitalismo, puro arte enlatado en masa.

Figura 15.

Origen

Origen es un sinónimo de fuente, esta última tiene dos significados: por un lado se entiende como el lugar donde brota una corriente de agua y por otro, como el comienzo, el umbral y el inicio de algo, que en este caso es el principio del arte contemporáneo. Es así como el orinal Duchamp es la obra que en 1917 da apertura al arte conceptual. En este caso es la pieza que inspira y el punto de partida de esta propuesta investigativa.

Figura 16.

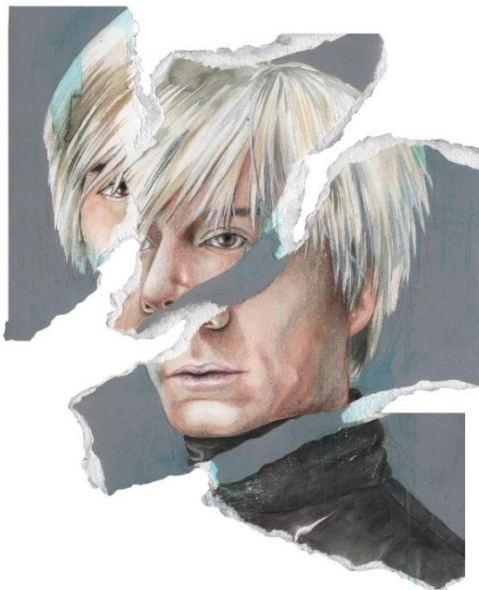
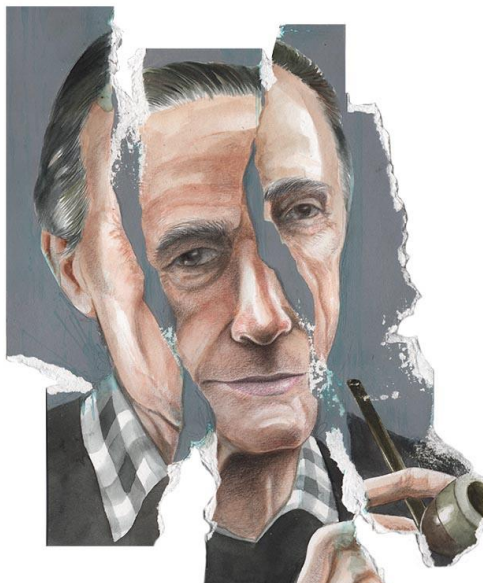
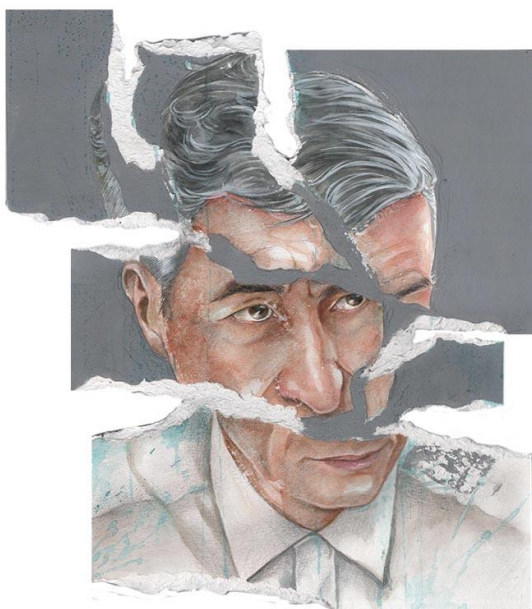
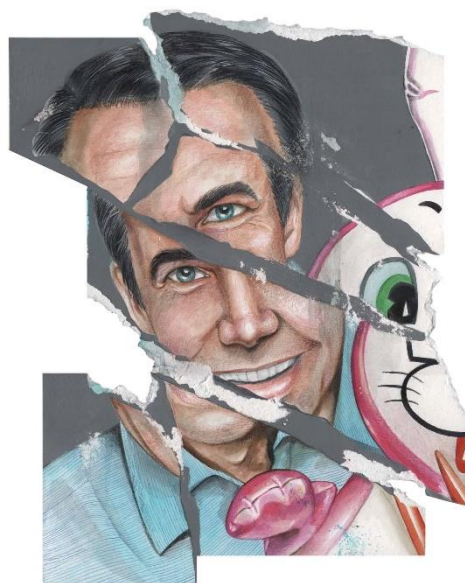
Desinflado

LA INCIDENCIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

Esta obra contiene 4 piezas en total cada una de 50x50 cms, es una apropiación del trabajo de Jeff Koons basado en la producción industrial en serie de esculturas con temática de globloflexia. La palabra desinflado también posee dos contextos, por un lado se refiere cuando se saca el aire de un objeto flexible y por el otro la palabra en si evoca la decepción, la desilusión y el desánimo, que es el sentimiento que puede embargar a algunos espectadores de las piezas de este artista.

LA INCIDENCIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

Serie Des-hechos**Figura 17.***Deshecho de Warhol***Figura 18.***Des-hecho de Duchamp***Figura 19.***Des-hecho de Cattelan***Figura 20.***Des-hecho de Koons*

LA INCIDENCIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

Esta serie de retratos elaborados en acuarela sobre papel libre de ácido de dimensiones 35x30 cms hacen parte también de “Decadencia” y nos remonta a esas fotografías rotas o deshechas que se convierten en basura, pero que algún momento se quieren rescatar uniendo sus partes, generando un nuevo significado ya que una vez rasgadas nunca volverán a ser como el original.

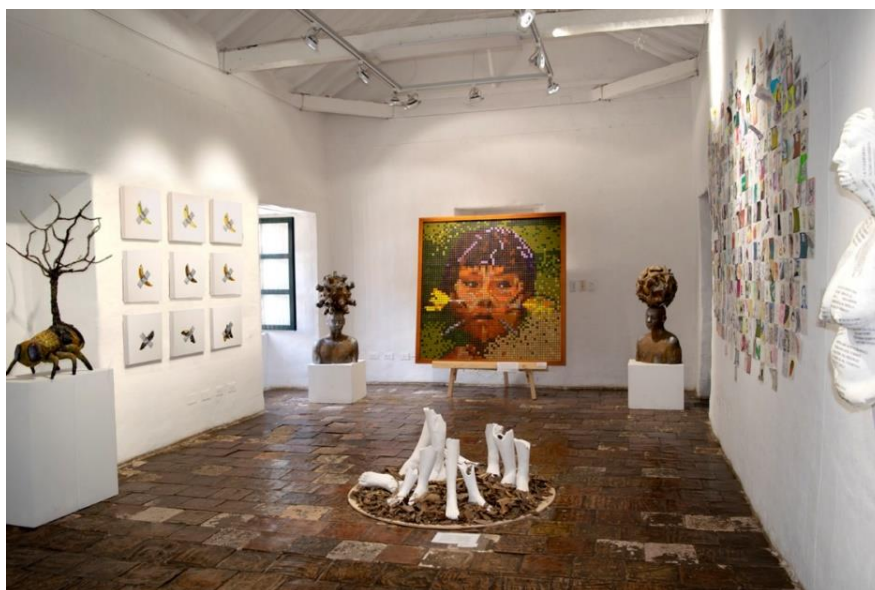
6. RESULTADOS

Los resultados de esta investigación respondieron a una serie de exploraciones tanto intelectuales como artísticas en el proceso de fabricación plástica. Una de las más importantes es que la técnica debe imperar más en la elaboración que en el concepto, la indagación y la persistencia en el oficio deben responder a una serie de cualidades que el creador debe llevar a otro nivel, resaltando y priorizando la práctica artística en la manufactura en la creación.

La importancia de la exhibición de las obras desarrolladas del diseño de esta propuesta artística en las distintas exposiciones presentadas generaron un impacto importante, porque la apropiación de obras reconocidas y que hicieron hito en la historia, permitieron una reflexión en frente al discurso contemporáneo y una nueva interpretación de las piezas más influyentes, mostrando a través de la pintura la decadencia del arte actual generando una discusión frente a lo que es y no es arte.

Figura 21.

Exposición en Casa Museo Antonio Nariño en Villa de Leyva

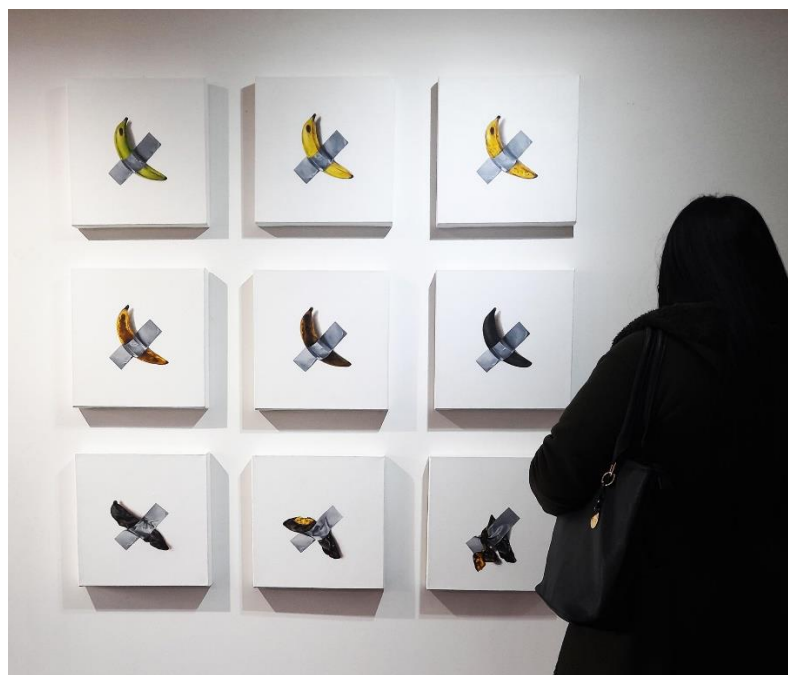
LA INCIDENCIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

Figura 22.

Exposición Simbiótica en el CRAI - Biblioteca Universidad Santo Tomas en Bogotá.

Figura 23.

Observador en la Exposición Simbiótica.

7. CONCLUSIONES

La técnica y el oficio en el quehacer creativo son un pilar fundamental en la producción de piezas que den fe del estudio, la investigación y la práctica de diversas técnicas y representaciones estéticas que personifiquen de manera contundente el esfuerzo y los procesos internos de cada artista. La obra de arte debe permitir al observador lograr interpretaciones entendibles y visibles y bajo ningún motivo el discurso conceptual debe ser privilegiado sobre la técnica.

Dentro de las causales e incidentes que responden a la producción de obras de manera facilista está la de llenar un mercado capitalista y constante que permite dar valores altísimos a piezas que en otros contextos no lo valen. Sin los discursos retóricos y extensos estas piezas no serían llamadas arte.

Las teorías y conceptos aplicados al arte actual son una respuesta a la industria de la compra y venta, de la valorización del nombre del artista así como la adquisición de bienes con beneficios monetarios que no vislumbran un futuro prolongado. La reflexión a la producción artística es importante para lograr comprender que el arte fugaz es solo eso, un arte perecedero.

Las artes a partir del siglo XX se han visualizado como un mercado que se consume al ritmo de la moda y que se le da una consideración netamente inversionista. El valor que se genera a una obra es movido por la opinión de los críticos, quienes son llevados por una burbuja mercantilista que no se preocupa por la calidad sino por la cantidad.

Las aptitudes creativas o habilidades estéticas que se mencionan al inicio del presente documento se concluyen como todo aquello que da respuesta a años de trabajo y esfuerzo de artistas que se preocupan por mejorar su técnica y oficio en el quehacer plástico, elementos que deberían ser vitales y consideradas con un valor realmente importante para la industria.

LA INCIDENCIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

Es por esto que el presente proyecto desarrolla una propuesta que genera reflexión frente a la actual problemática dando jerarquía a la técnica y el oficio, en donde los métodos empleados son la pintura al óleo sobre lienzo y la acuarela sobre papel.

La propuesta artística “*Decadencia*” permite generar una introspección sobre las obras más influyentes del siglo XX y acercar al observador hacia una reflexión de lo que vende el arte actual, a través del ejercicio pictórico, de dibujo y de apropiación, exponiendo los argumentos débiles y extensos que ofrecen algunos artistas con la creación de sus obras que no generan mayor impacto; piezas que cualquier ser humano con un poco de ingenio o dinero para contratar puede desarrollar. Los espectadores merecen más, merecen experiencias únicas, obras realmente trascendentales, impactantes y que permitan generar admiración y discursos interesantes con respecto a la habilidad, temática, destreza y demostración del trabajo constante y sensato. “*Decadencia*” es la exteriorización de todo el mercantilismo superfluo que han entregado por años. La técnica realizada en estas piezas es la pintura al óleo por ser una de las más usuales durante siglos y que han permitido documentar momentos históricos.

La obra de retratos “*Des-hechos*” permite realizar un acercamiento a los rostros más visibles del arte contemporáneo, la técnica de la acuarela se desarrolla en este proceso para rescatar sus propiedades y dar valor a sus procesos. Erróneamente se ha visto en ocasiones esta práctica como una técnica menor, pero que a través del tiempo ha realizado apariciones en grandiosas piezas de artistas como Salvador Dalí, Joaquín Sorolla, Egon Shiele, Picasso y Matisse entre otros.

Es importante mencionar que mediante este trabajo se encontraron algunos elementos vitales que se implementaron en el siglo XX y que se evidencian por encima del trabajo técnico los cuales son:

- La supremacía del concepto sobre la técnica.

LA INCIDENCIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

- El mercantilismo de obras facilistas.
- La elección de objetos comunes colocados en espacios expositivos.
- La obra está respaldada por un texto excesivamente teórico y filosófico que no se refleja en la pieza.
- Obras con valores exorbitantes que generan la impresión de que cualquier ser humano la puede desarrollar.
- Piezas realizadas en un mínimo de tiempo y sin esfuerzo alguno.

Dentro de la experiencia, proceso y realización de las obras para este proyecto se admite que el trabajo es inspirador para nuevas técnicas y procesos artísticos. El conocimiento, el estudio y práctica de la técnica de la pintura permitieron la creación de un lenguaje propio con respecto a posiciones críticas del arte actual, asimismo las exposiciones realizadas se convirtieron en debates abiertos entre expertos y no conocedores sobre las propuestas presentadas. Muchas de las piezas originales de artistas reconocidos del medio contemporáneo sirvieron como investigación personal para el desarrollo de propuestas plásticas con sentido crítico.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Carrasco, C. (2008). *Tras la muerte del arte como ideología*. Universidad de Valloj. Revista de Estudios Culturales La Torre del Virrey. Recuperado de:
https://www.researchgate.net/publication/260002455_Tras_la_muerte_del_arte_como_ideologia

Casas, R. (2015). *Hegel y la muerte del arte*. Recuperado de:
<https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/3026/11CAPI10.pdf?sequence=5&isAllowed=y>

Cascone, S. (2019). *Comedian de Maurizio Cattelan*. Fotografía recuperada de:
<https://news.artnet.com/art-world/maurizio-cattelan-banana-explained-1732773>

Daza, S. (2014). INVESTIGACIÓN - CREACIÓN UN ACERCAMIENTO A LA INVESTIGACIÓN EN LAS ARTES. *Horizontes Pedagógicos*, 11(1). Recuperado de
<https://horizontespedagogicos.iberro.edu.co/article/view/339>

Fontcuberta, J. (2016). *La furia de las imágenes: Notas sobre la postfotografía*. España. Galaxia Gutenberg; N.º 1 edición.

Gombrich, E. (2010). *La historia del arte*. España. Editorial Phaidon.

Hegel, G. (1970). *Lecciones sobre la estética*. Buenos Aires: Siglo Veinte.

Lesper, A. (2015). *El fraude del arte contemporáneo*. México. Editorial Malpensante.

Lopez, E. (2020). *LA AUTORIA Y LA APROPIACIÓN EN PLENO SIGLO XXI*. Recuperado de:
https://www.academia.edu/49251870/LA_AUTOR%C3%8DA_Y_LA_APROPIACI%C3%93N

Lowenfeld, V., & Brittain, W. (1980). *Desarrollo de la capacidad creadora*.

Buenos Aires, Argentina. Editorial Kapellusz. S.A.

Saganogo, B. (2012). *LA IMAGINACIÓN EN EL PROCESO DE CREACIÓN ARTISTICA*. Recuperada de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=5138851805005>

Tamayo, M. (2014). *El proceso de la investigación científica*. México. D.F. Editorial Limusa, S.A. Grupo Noriega Editores.

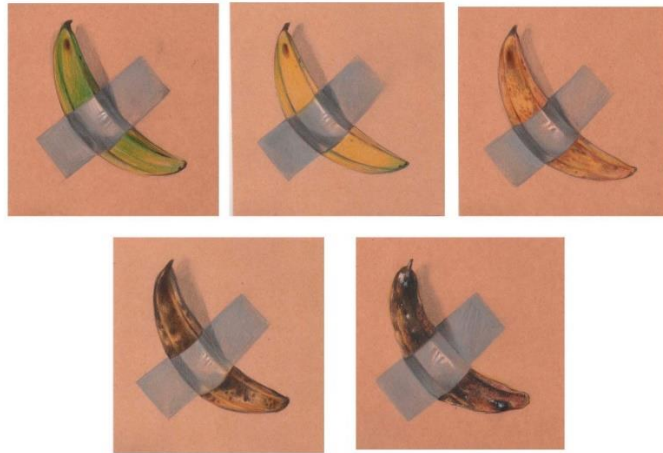
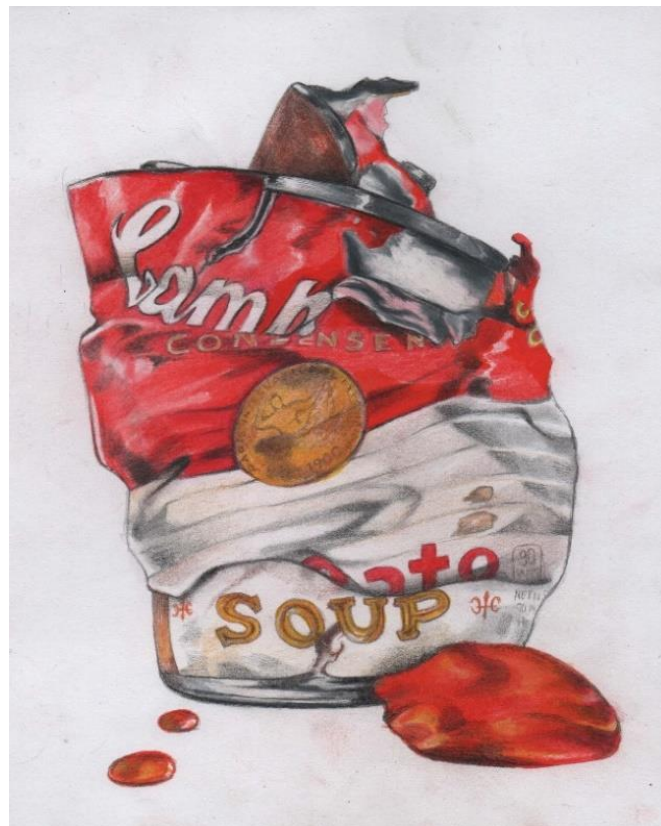
Stieglitz, A. (1917). *La Fuente de Duchamp*. Fotografía recuperada de:
<https://imagenes.elpais.com/resizer/rdMeT2PgNvDIcFyc6pdFQ24c2q-o=/980x980/arc-anglerfish-eu-central-1-prod-prisa.s3.amazonaws.com/public/7WKHDIZ5K4IPINPOAW6X2PKDN4.jpg>

Tovar, F. (1982). *Últimas horas del arte (1960-1980)*. Bogotá, Colombia. Carlos Valencia Editores.

Villarán, A. (2019). *El arte de no tener talento*. Barcelona, España. Editorial Planeta S.A. Ediciones Martínez Roca.

Warhol, A. (1969). *Lata de sopa Campbell's*. Imagen recuperada de:
<https://historia-arte.com/obras/warhol-latas-de-sopa-campbell>

9. ANEXOS

Figura 24.*Bocetos obra "Drama"***Figura 25.***Boceto obra "Empaque"*

LA INCIDENCIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

Figura 26.*Boceto obra "Desinflado"*